

PRÉSENTATION ORALE DES TEMPS FORTS DE L'HISTOIRE DU CINÉMA

Durée : exposé oral de **5 à 10 minutes** (seul ou binôme) sur un courant cinématographique / un procédé

Support : **4 cartes de présentation** qui résument l'essentiel.

Travail des auditeurs : **prise de notes** pendant l'exposé des camarades.

Carte 1 - Caractéristiques principales

- Esthétique (style visuel, techniques de mise en scène, narration).
- Innovations techniques ou formelles.
- Vocabulaire cinématographique spécifique.

Carte 2 - Réalisateur représentatif

- Nom d'un cinéaste majeur du mouvement
- Courte présentation de son rôle dans le mouvement.

Carte 3 - Film emblématique

- Intérêt du film
- Image accompagnée d'une **légende complète** : réalisateur, titre, date, technique, durée, genre, lieu de production..

Carte 4 - Contexte

- Contexte historique, social ou technologique.
- Liens avec d'autres arts (littérature, peinture, musique).
- Place du mouvement dans l'histoire du cinéma.

Exemple (simplifié) :

Nouvelle Vague (française)	
Carte 1 - Caractéristiques principales	Carte 2 - Réalisateur représentatif
- Caméras légères, tournages en extérieur. - Petits budgets, goût pour l'improvisation. - Montage vif, narration fragmentée. - Vocabulaire : plan-séquence, caméra portée, jump cut.	François Truffaut (également Jean-Luc Godard, Chabrol, Rohmer, Rivette). - Figure clé avec *Les quatre cents coups* (1959). - A contribué à redéfinir le cinéma d'auteur.
Carte 3 - Film emblématique	Carte 4 - Contexte artistique, historique et culturel
 - Jean-Luc Godard, , <i>À bout de souffle</i>, 1960, 90 minutes. - Innovations : montage par jump cuts, rupture avec le cinéma classique.	- Historique : France d'après-guerre, jeunesse en quête de liberté. - Artistique : rupture avec le cinéma de studio, influence des Cahiers du cinéma. - Culturel : modernité, parallèle avec la littérature du Nouveau Roman.

Exemple (plus développé) :

Wong Kar-wai - Nouvelle Vague hongkongaise

Carte 1 - Caractéristiques principales

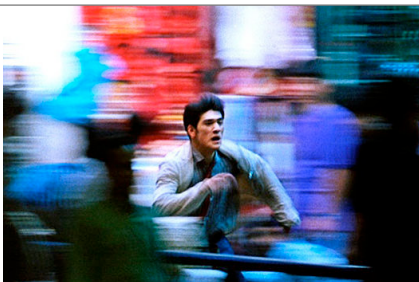
- Le style de ce mouvement, popularisé par Wong Kar-wai, repose sur une :
- **esthétique visuelle maniériste** : des **couleurs saturées**, l'utilisation de **ralentis** et une atmosphère urbaine, souvent nocturne, baignée de **lumières de néons**.
- une **narration non-linéaire et fragmentée**, reflétant la confusion et la solitude des personnages. **Improvisation** et émotion sont privilégiées au détriment d'un scénario rigide.
- Des **thèmes** centraux incluent le **temps qui passe**, la **solitude**, la **mémoire**, les **amours manqués** et l'impossibilité de la communication.

Carte 2 - Réalisateur représentatif

Wong Kar-wai (né en 1958) est la figure emblématique de la Nouvelle Vague hongkongaise, bien que d'autres réalisateurs comme Ann Hui ou Tsui Hark soient également importants. Ses films capturent l'effervescence de Hong Kong tout en mettant en scène des personnages marginaux et solitaires en quête de sens.

Son style est immédiatement reconnaissable, basé sur des **cadres impressionnistes** et une utilisation de la musique « pop » et « classique » qui agit comme une extension de l'état d'esprit des personnages. Ses œuvres les plus connues, comme ***Chungking Express*** (1994), ***In the Mood for Love*** (2000) et ***Happy Together*** (1997), sont marquées par une **esthétique maniériste et formaliste**, où chaque plan semble stylisé jusqu'à l'excès, assumant une artificialité qui traduit la mélancolie et la subjectivité des protagonistes. L'usage fréquent du ralenti, parfois jusqu'à la distorsion du temps, confère aux gestes quotidiens une valeur expressive et poétique, presque suspendue. Les couleurs saturées – rouges profonds, verts émeraude, jaunes dorés – ne relèvent pas d'un naturalisme mais d'une dramaturgie visuelle qui rend sensible l'intériorité des personnages. Le cadrage oblique, l'usage du flou, des miroirs et des vitres brouillent les frontières entre espace intime et espace public, accentuant le sentiment d'incommunicabilité. Enfin, sa mise en scène, traversée par des motifs de répétition et de variations, confère à ses films une structure musicale qui traduit l'obsession, le désir et la mémoire.

Carte 3 - Film emblématique

- ***Chungking Express*** (1994) est un film phare du mouvement. Tourné avec un budget et un temps limités, il se compose de deux récits entrelacés sur des policiers solitaires à Hong Kong. Le film rompt avec la narration classique en utilisant des **ellipses** et des **fragments de vie**, et en employant une **caméra à l'épaule** pour un rendu plus brut et authentique. Le style visuel, la bande-son pop omniprésente et le thème de la **recherche d'un lien humain** en font une œuvre qui a marqué l'histoire du cinéma.

Carte 4 - Contexte artistique, historique et culturel

La Nouvelle Vague hongkongaise émerge à la fin des années 1970 et gagne en importance dans les années 1990.

- **Historique** : né dans un contexte d'incertitude et d'appréhension liés à la **rétrocession de Hong Kong à la Chine en 1997**. Cette inquiétude se reflète dans les thèmes de la **perte**, de la **mémoire** et de la **nostalgie** abordés dans les films.
- **Artistique** : s'inscrit en réaction aux codes établis du cinéma hongkongais, notamment le genre des films de kung-fu. Les cinéastes cherchent à explorer des **sujets plus personnels** et à expérimenter de nouvelles formes narratives, inspirés par des cinéastes français comme Jean-Luc Godard.
- **Culturel** : Le mouvement a une **résonance universelle** en abordant des thèmes intemporels comme l'amour et le passage du temps, ce qui a permis à ses films d'atteindre un public international bien au-delà de l'Asie.

Sélection de courants ciné

NOM - PRÉNOM élève	Courant artistique à présenter		Dates
Cloé	L'Expressionnisme allemand	Déformations plastiques, contrastes d'ombre et de lumière, angoisse, subjectivité, décors peints, drames intérieurs	19/01
	L'Avant-garde russe	Montage rythmique, constructivisme, propagande révolutionnaire, expérimentation formelle, dialectique visuelle	
	Le Mouvement du cinéma pur	Abstraction, rythme visuel, lumière et mouvement, refus du narratif, recherche plastique	
	L'Impressionnisme français	Subjectivité, surimpressions, flous, temporalité intérieure, émotion, perception	
Mélodie	Le Cinéma d'avant-garde français	Expérimentation formelle, photogénie, montage poétique, jeu sur la matière filmique	08/12
Loys - Alex	Le Cinéma du surréalisme	Inconscient, rêve, hasard, érotisme, provocation, narration illogique	17/10
	Les « Téléphones blancs » italiens	Comédies bourgeoises, évasion, conformisme, décors luxueux, morale conservatrice	
Alicia Roemer	Le Cinéma de propagande	Idéologie, exaltation du pouvoir, figures héroïques, simplification morale, symbolique nationale	05/01
Faustine	Le Réalisme poétique français	Mélancolie, classes populaires, fatalité, lyrisme visuel, héros désabusé	X
Zoé - Adèle	Le classicisme hollywoodien	Narration linéaire, continuité, découpage invisible, star system, efficacité dramaturgique	17/11
	Le néoclassicisme hollywoodien	Réactualisation des genres, nostalgie du style classique, perfection technique, récits épiques	
Ely (La vie est belle)	Le Néoréalisme italien	Décors naturels, acteurs non professionnels, vie quotidienne, pauvreté, dignité, vérité sociale	14/11
	Le Film noir (USA)	Fatalisme, désillusion, éclairages contrastés, voix off, détectives, femmes fatales	
	La Nouvelle Vague française	Caméra légère, tournage en extérieur, liberté formelle, ruptures narratives, jeunesse, cinéma d'auteur	13/10
	Le Free Cinema britannique	Réalité sociale, classes ouvrières, ton documentaire, rejet de l'académisme, réalisme cru	
Louis	La Nouvelle Vague japonaise	Transgression, jeunesse rebelle, modernité urbaine, violence, sexualité, critique sociale	03/11
	Le Cinema Novo (Brésil)	Engagement politique, pauvreté, favelas, esthétique du dénuement, créativité militante	
	Le Troisième Cinéma	Décolonial, révolutionnaire, collectif, anti-impérialiste, militant, refus du modèle occidental	
Anissa	Le Cinéma direct	Observation, son synchronisé, caméra mobile, absence de commentaire, spontanéité, vérité du réel	07/11
	Le Cinéma underground américain	Contre-culture, expérimentation, psychédéisme, sexualité, artisanat, rejet du commerce	
Marilou	Le Western spaghetti	Ironie, violence stylisée, antihéros, musique de Morricone, paysages arides	10/11
Sidney	Le Nouvel Hollywood	Auteurisme, désillusion post-Vietnam, anti-héros, liberté narrative, réalisme cru	14/11
	Le Cinéma expérimental	Abstraction, performance, manipulation du support, hybridation des arts, recherche sensorielle	
	Dogme 95	Minimalisme, réalisme brut, tournage en décor réel, refus de l'artifice, manifeste	
	Le Cinéma britannique des années 2000	Réalisme social, multiculturalisme, humour noir, drames intimes, esthétique sobre	21/11
Samantha	La Nouvelle Vague iranienne	Métaphore, enfance, censure contournée, simplicité formelle, humanisme, poésie du quotidien	24/11
Léane	La Nouvelle Vague hongkongaise	Hybridation des genres, modernité urbaine, rythme pop, mélancolie, esthétique néon	28/11
Emy - Eva	La Nouvelle Vague coréenne	Violence et douceur, ruptures de ton, satire sociale, mélange des genres, réalisme cru	05/12
Emna	Le Cinéma contemporain africain	Décolonisation, mémoire, oralité, culture hybride, engagement politique, symbolisme	10/10